numeridanse.tv
Vidéothèque internationale de danse en ligne

La Nouvelle danse française des années 80
Vue par Francis de Coninck

En France, à l'aube de la décennie 80, une génération de jeunes s'empare du corps dansant pour esquisser des territoires artistiques afin d'écrire leur vision singulière du monde. De danseur à chorégraphe-auteur(e) le pas se franchit allégrement. La Nouvelle Danse Française naît. Très vite, cette génération fait école, inspire d'autres pays et s'exporte sur la scène internationale. Dans un contexte politique particulier, le Président de la République François Mitterrand lance un appel à la mobilisation des artistes. A la tête du Ministère de la Culture, il nomme l'universitaire et homme de théâtre, Jack Lang.Le Ministère de la Culture effectue une radiographie-diagnostic de l'ensemble du territoire. La Danse bénéficie d'une équipe de choc : Maurice Fleuret, directeur de la Musique et de la Danse, Igor Eisner, Président du Conseil Supérieur de la Danse. La lifarienne Françoise Adret part sur le terrain à la rencontre des jeunes talents. La Nouvelle Danse Française bénéficie de premières subventions, des premières expériences de décentralisation et de la création d'institutions pour la création et pour la diffusion. Souvent réunis sur un mode collectif, ces jeunes créateurs rêvent de danse d'auteur(e) à la Française.

De cet inventaire surgissent les noms des chorégraphes emblématiques de la Nouvelle Danse Française : Dominique Bagouet, Maguy Marin, Régine Chopinot, Jean-Claude Gallotta, Philippe Decouflé, Bouvier-Obadia. Ce Thema leur est consacré.

Maguy Marin - Au cœur de l'humanité, le poids des gestes, le choc des images.

Maguy Marin est à la Nouvelle Danse Française des années 80 ce que Pina Bausch est à l'expressionnisme allemand : une figure majeure. Son œuvre décapante et engagée place l'humain au centre d'un processus de création qui interroge sans cesse le devenir de l'humanité.
Sa danse-théâtre subtilement écrite, radicale, ponctuée du poids des gestes et du choc des images, nourrit un propos humaniste.

C'est l'une des rares chorégraphes non américaines à avoir reçu l'American Dance Festival Award. Sa pièce Umwelt a été couronnée d'un Award à New York en 2008. Sa riche carrière est composée de plus de 40 œuvres. Certaines ont été représentées des centaines de fois dans le monde. C'est le cas de "May B", œuvre sombre inspirée de Beckett. En 85, Maguy Marin relit Cendrillon pour le Lyon Opéra Ballet. Ce conte moderne, féérique et fantastique poursuit sa carrière internationale.

En pleine gloire, la chorégraphe accepte la direction d'un centre chorégraphique dans une banlieue lyonnaise défavorisée. Pour Maguy Marin ce qui prime avant tout « c'est de faire et de défaire ensemble » et d'inscrire son œuvre dans la pluralité des territoires.

Son style proche du Tanztheater intègre des éléments non dansés, les petits riens des gens ordinaires. En un trait, en un geste, elle saisit l'essence de ses personnages. Les corps sont en état d'urgence.

Depuis 2011, Maguy Marin a retrouvé ses racines et sa terre natale, Toulouse.

Philippe Decouflé - Un chorégraphe inventif et populaire.

Il est sans doute le chorégraphe français le plus inventif et le plus populaire de sa génération. Son théâtre total, onirique et fantastique, accorde une place importante à l'image et plonge le spectateur au milieu de disciplines artistiques et technologiques inhabituelles.
Son œuvre largement médiatisée est connue au-delà des frontières et s'inscrit dans l'héritage de l'Américain Alvin Nikolaïs.

C'est au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers qu'il découvre l'univers de son maître.

Formé aux arts circassiens et fasciné par la magie du cirque, Philippe Decouflé aime le partage avec le public. C'est un interprète doté d'une aisance et d'une plasticité étonnantes.
Depuis son 1er prix au concours de Bagnolet en 1983, ce faiseur de rêves nous invite dans des territoires insolites : la vidéo, la pub, les cérémonies des Jeux Olympiques d'Alberville, tandis qu'au Crazy Horse Saloon il revisite les codes du désir.
Son univers très populaire oscille entre BD et fiction, poésie et fantastique, burlesque et danse avec un goût prononcé toujours pour le métissage culturel comme en témoigne "Caramba", sa première fiction chorégraphique.

Jean-Claude Gallotta - L'itinéraire d'un fou dansant, patriarche d'une tribu imaginaire.

Jean-Claude Gallotta est l'une des figures déterminantes de la Danse d'auteur à la Française des années 80.

A la tête d'une tribu de toqués de mouvements et d'expériences humaines, il propose des aventures nourries de folklore imaginaire, de chair et de sensualité, d'humour et de trivialité furtive comme dans cet extrait d'Yvan Vaffan.

Le public découvre avec enchantement que la danse contemporaine sait aussi écrire des histoires à réinventer le monde.

Rien ne prédisposait cet étudiant des Beaux Arts, fils d'émigrés Italiens, à une carrière de chorégraphe. A son retour en France, après un voyage initiatique aux USA chez Cunningham, Jean-Claude Gallotta s'empare de la danse pour combler son besoin de créer.
A Grenoble, à la tête du Groupe Emile Dubois, il devient le premier chorégraphe à diriger une structure culturelle en province.

Sur le mode du travail collectif, le clown dansant dévoile ses rêves de chevauchées rustiques et chorégraphiques pour mâles fragiles et danseuses déterminées. Tel un réalisateur, il écrit le scénario de son modèle poétique qui fait mouche. Très vite, son oeuvre rencontre l'adhésion d'un public populaire et international.

Dominique Bagouet - Itinéraire d'un chorégraphe calligraphe d'exception.

Emporté par le sida en 1992, le danseur et chorégraphe Dominique Bagouet laisse derrière lui une Danse d'auteur à la Française délicatement dessinée, inventive et insolite, pudique et solitaire.

Ses années formation témoignent de sa curiosité pour les techniques et les styles pluriels. C'est chez l'ex-soliste des Ballets du Marquis de Cuevas, Rosella Hightower, qu'il débute.
On le retrouve ensuite dans le répertoire balanchinien chez Alfonso Cata, puis chez Maurice Béjart. La rencontre avec la chorégraphe américaine Carolyn Carlson est déterminante. Aussitôt, il s'envole pour découvrir les post-modern américains.
A son retour en France, après avoir remporté un premier prix au concours de Bagnolet, Dominique Bagouet s'installe à Montpellier. Il y fonde sa troupe et crée le festival. Son œuvre convoque des créateurs contemporains pour la musique, les arts plastiques et la vidéo. Souvent étiquetée de baroque, sa danse affectionne les parcours dessinés au cordeau, la retenue et l'énergie du dilettante par peur d'être trop prise au sérieux. Ce duo extrait de So schnell en témoigne.

Ses pièces aux géométries savantes pour solitaires se donnent à cœur joie dans des courses folles caracolantes.

Depuis sa disparition, les Carnets Bagouet diffusent son répertoire.

Joëlle Bouvier et Régis Obadia au cœur de l'intime

Ce duo indissociable de la nouvelle Danse française a coécrit et interprété une quinzaine de chorégraphies devenues légendaires. Le succès fut immense.

Leur écriture de l'intime, chargée d'une gestuelle spectaculaire, fait référence à l'expressionnisme et ne cache pas son amour pour le cinéma.

C'est par hasard, dans les années 70, que ces deux danseurs se sont rencontrés chez des pionniers de la Danse moderne française : Françoise et Dominique Dupuy. En créant leur compagnie l'Esquisse, ces deux danseurs placent l'interprétation au cœur de leur démarche et la matière de la chair au cœur de leur propos.

Certaines de leurs chorégraphies sont devenues des pièces de légendes. Telle "Welcome to Paradise" écrite en 89 avec des procédés de composition inspirés du cinéma. Leur écriture de l'intime et du fragile, au lyrisme exacerbé, fait mouche sur le public de l'époque en manque de chair, de sensualité et d'émotions fortes.

Depuis 99, l'un et l'autre ont choisi la voie de l'indépendance pour créer.

Régine Chopinot - La chorégraphe de l'extravagance.

Née en Algérie, Régine Chopinot débute son initiation à la Danse moderne à Lyon, chez Marie Zighera. Le registre contemporain la séduit. En 81, un prix au concours de Bagnolet contribue à la rendre populaire.

Afin de brûler la danse et les corps par les deux bouts, la chorégraphe convoque dans son parcours des personnalités fortes et inattendues : le danseur-circassien Philippe Decouflé, le jardinier-chorégraphe Daniel Larrieu, des plasticiens, des vidéastes, le couturier Jean-Paul Gaultier…

Régine Chopinot offre aux corps des espaces de représentation insolites : un Défilé de mode, un ring de boxe, les airs, un échiquier. Elle malaxe le geste dans le grain de sa folie et dans l'éclectisme de son inspiration pour produire du neuf.

En 1984, sa pièce intitulée les Rats étonne les balletomanes nostalgiques de l'Opéra de Paris habitués à plus de conventions.

Son œuvre anticonformiste n'a d'autre fil conducteur que celui d'éviter les tics d'écriture et les usages du théâtre à l'italienne. Ce qui fera son succès.

Biographie

Francis de Coninck : Né en 51, enseignant, journaliste, responsable du département danse à l'INSA, critique de danse depuis 1980, auteur de films documentaires pour la télévision et de livres. Biographe de la Lifarienne Françoise Adret. Blogueur des Petites Chroniques : www.francis-de-coninck.com

Francis de Coninck vit à Lyon. Depuis 1987, il séjourne régulièrement en Afrique de l'Ouest et s'intéresse à l'émergence d'expériences nourries de métissage dans le champ occidental.

Bibliographie

Philippe Noisette, Danse contemporaine mode d'emploi, Flammarion (2010)

Philippe Le Moal, Le Dictionnaire de la danse, Larousse (2008)

Rosita Boisseau, Panorama de la danse contemporaine, Textuel (2008)

Francis de Coninck, Françoise Adret, soixante années de danse, édition CND (2007)

Dominique Frétard, Danse contemporaine : danse et non-danse, vingt-cinq ans d'histoire, Cercle d'art (2004)

Isabelle Ginot, Marcelle Michel, La Danse au XXe siècle, Larousse (2002)

Vidéographie

Charles Picq, "Grand écart", à propos de la danse contemporaine française (2000)

Crédits

Sélection des extraits
Francis de Coninck

Textes et sélection de la bibliographie
Francis de Coninck

Production
Maison de la Danse

Le THEMA "La nouvelle danse française des années 80'" a pu voir le jour grâce au soutien du Secrétariat général du Ministère de la Culture et de la Communication - Service de la Coordination des politiques Culturelles et de l'Innovation (SCPCI)